

美术学院
教学范
画丛书

油画 人体

崔小冬
编著

美术出版社

油画人体的绘画要点和教学目标

油画人体课是我国当下高等艺术院校作为培养学生，研究、学习造型艺术的自然规律和艺术法则不可或缺的重要手段。油画人体课的教学，除了要求对人体的解剖和结构进行研究外，还要注重对形体运动、节奏、韵律的研究和表现，同时侧重对形体构成所揭示的形体、组合的内在联系、形体组合的合理性以及有序的形式意味和个人审美情趣的有机结合等方面进行探索 and 开发。另外，油画人体课还要求学生对环境空间的色彩组合进行观察、理解、表现，在不断的练习中逐渐完善个人的油画语言和油画技巧。

除上述要点外，结合我个人的学习和教学体会从以下三个方面强调一下在人体课中须注意的事项，望能给大家提供有益的帮助。

1. 画之前。应注意人体动态、色彩关系、环境、质感、量感等诸因素，对此必须有足够清楚的把握，做到有感而发。这样才能给未来的画面带来一定的生动性和感染力。不要简单地满足于普通的习作练习，尽量使作品具有一定的艺术性。

2. 画的过程中。观察时着力注重形体之间的相互联系和位置、色彩的整体性、色彩调性上的概括提炼。用笔上不要含糊，虽不能要求笔笔见精神，也起码做到每笔都能用心、严谨，多进行大胆突破，不要过多依赖既成的经验和概念化的技法组合。通过反复观察、推敲，达到真切、朴实的表达。

3. 画之后。要提醒自己从以下几个方面检查一下：

①作品是否在制作上做到完整、统一。艺术表现手法上是否有不当和不协调之处。

②头部、手、脚、主要关节部位是否刻画充分、到位。

③边界线在处理上变化是否丰富，边界线自身的节奏变化是否流畅、自然。

随着我国油画艺术事业不断发展，油画人体也逐渐成为具有独立的审美意义的载体。它被用来传递画家与自然、生活的和谐关系。同时画家在艺术创作中对人体的自由运用，为画家的艺术实践带来更广阔的天地。本书还选编了几幅作者近年来创作实践，希望能给同学们在油画人体学习中带来更多的想象空间和创作热情。

女人体 150cm × 120cm 邬大勇

步骤图一

步骤一：在认真观察的基础上，确定画面大的布局 and 结构，以及人体动态的主要运动线和画面本身的结构线（对角线、边线等）的关系，同时对笔触的运动方向、油画肌理的分布也要有一定的体现。

步骤二：在定下大的色彩关系的同时，确定笔触和形体结构的关系，尽其所能地做到准确、有力。反复推敲笔、色、形的穿插、联接等关系，使画面在“整一”的基础上，追求丰富的艺术效果。

完成图：在第二步的基础上完成局部及细节塑造的工作，并着力刻画首先打动你的部位，例如该画的手的姿态，胸部和腹部的扭动关系等。然后进入调整阶段后，直到最后完成。

步骤图二

完成图 崔小冬

作品用笔辛辣，颜色厚重，具有强烈的冲击力；色调在统一协调中追求丰富和微妙的变化。作品从构图、色彩、油画语言的运用上体现了画家在技巧上成熟与完美的追求。

女人体 120cm × 98cm 崔小冬

女人体 80cm × 60cm 崔小冬

女人体(局部) 160cm × 45cm 崔小冬

天光教室 160cm × 90cm 崔小冬

我·kosovo·1999 200cm×150cm 崔小冬

女人体 80cm × 60cm 崔小冬

乡村工作室 100cm × 80cm 崔小冬

画家与模特 165cm × 90cm 崔小冬

男人体 80cm × 60cm 崔小冬

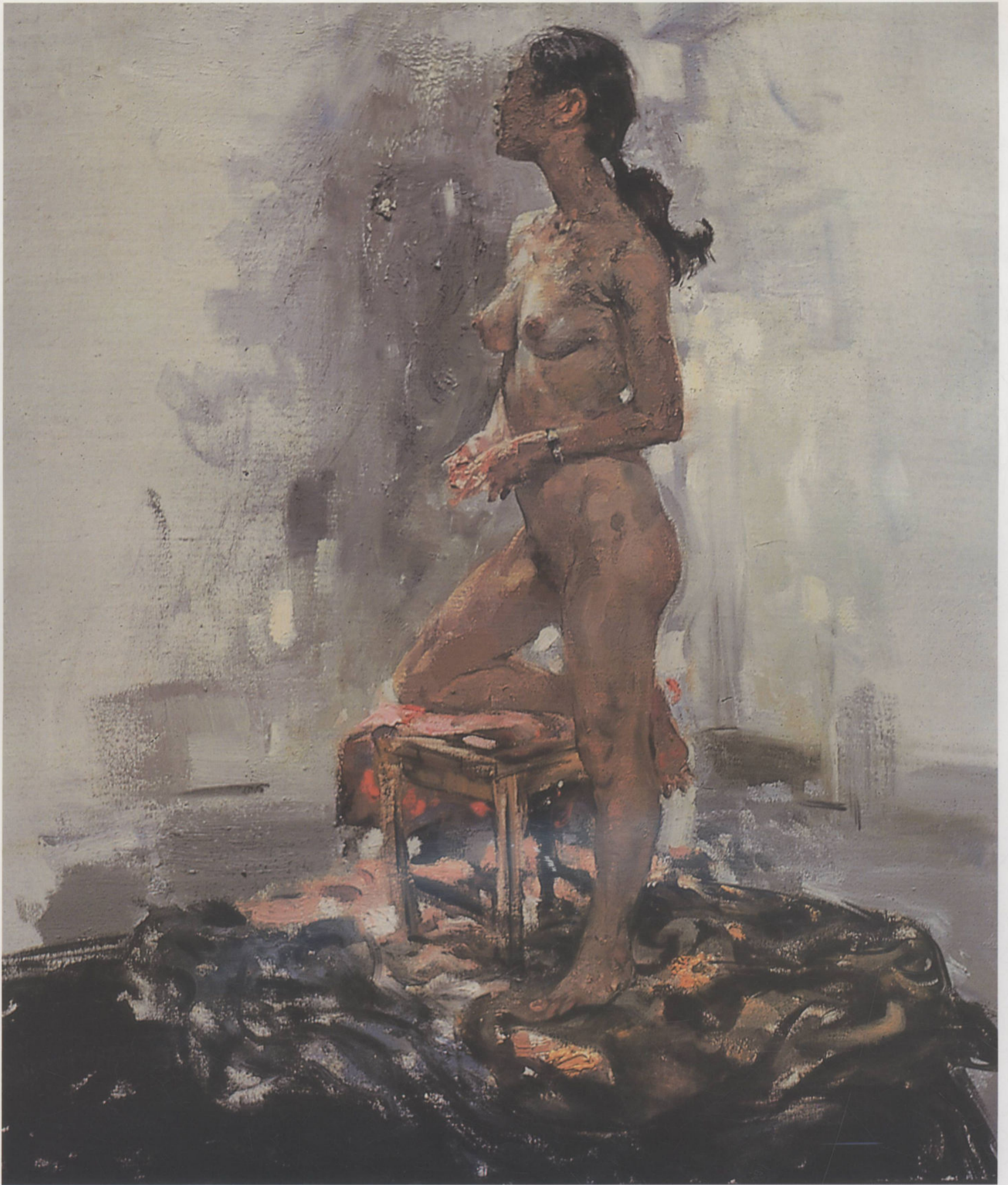

画室 No III 160cm × 130cm 崔小冬

女人体 65cm × 50cm 翁诞宪

作品用笔肯定，灵动的效果与观者的心灵极易达到一种共鸣。对体面、形体结构的强调使画面产生了坚实感。画面笔法上的变化，体现了画家观察真实世界的敏锐眼力。

女人体 65cm × 50cm 翁诞宪